Componer progresiones-
Pachelbel y 500 años de progresiones populares

Este artículo, analiza desde varios puntos de vista, los acordes del conocido **Canon in D** de Pachelbel y los compara con otras secuencias de acordes que han tenido éxito a lo largo de 500 años.

¿Qué necesitas para leer este artículo?: Intervalos – Funciones armónicas – Cifrado americano

Al no ser este, un trabajo académico, pasamos de largo la historia de la obra, contexto y demás elementos que la rodean.

Su cifrado americano, es a grandes rasgos:

D	A	Bm	F#m	G	D	G	A

Lo primero que notamos, es la **distancia de 5º** entre **D** y **A**, **Bm** y **F#m**, luego **G**

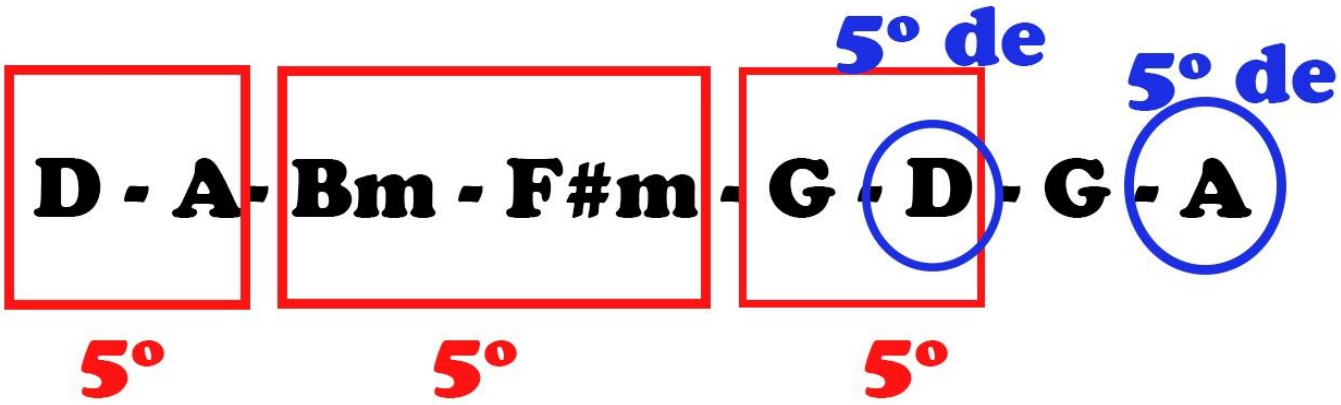
y **D** para terminar con un **A** al final, que reinicia la progresión. A lo largo de este artículo, tendremos una noción más realista de las funciones armónicas ya conocidas. En un análisis superficial ya encontramos algunas ideas:

-Las 5º son necesarias en la secuencia, las que sean posibles, no solo la dominante-

- Es necesario que no termine en la tónica, para poder reiniciar-

Aunque las 5º son lo más común, en la música que llamamos clásica (tan importante que a veces modulamos a la dominante, en una parte B), algo que no siempre vemos, es que cada función tiene su propia 5º, como podemos ver en

este gráfico, Pachelbel pone las 5º de D, Bm y G :

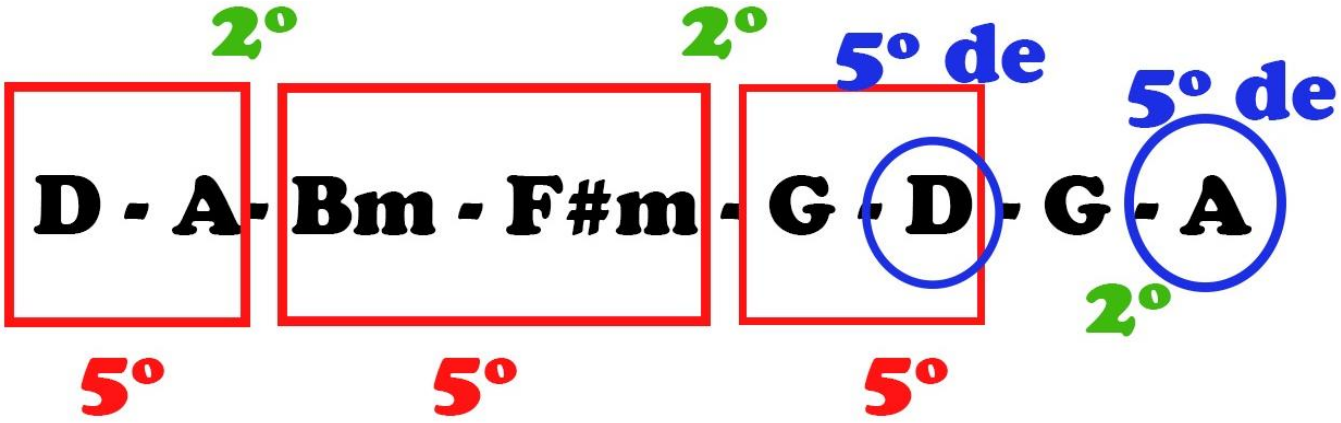


Pero no solo hay 5º ascendentes (D y A, Bm y F#m etc.,), también las hay **5tas descendentes**, a las que nombramos "**5º de**". Esa relación de 5ta descendente, es tan sólida, que incluso tiene su propia progresión: **<u>La secuencia de Cuartas</u>** (que yo interpreto como 5tas descendentes, un intervalo invertido)

Am	Dm	G	C	F	Bm5b	E	Am

Esto es la base de canciones como: ***Fly me to the moon – Autumn leaves – Soy rebelde – Will Survive*** y otras más que talvez, tocando la secuencia vienen a tu memoria. Lo importante es ver lo eficiente que resulta, lo que llamamos **"5ºde".**

Como sabemos, no hay solo 5º en Pachelbel, de hecho existe un cierto balance entre 5º y 2º. (o grados conjuntos hacia arriba)



Como vemos, nada está puesto al azar, incluso tenemos algunos "sandwich".

(REINICIA)

D-A- Bm-F#m-G-D-G-A-D-A

D encerrado entre G y A, también el "contraste" entre los 2 primeros acordes mayores (**D-A**) y los 2 menores que siguen (**Sim-Fa#m**).

Como se ha explicado en varios documentales y videos de divulgación científica, la 5º (o su inversión, la 4º) es un intervalo muy importante en la **ESCALA ARMÓNICA**, que es lo que da origen a nuestro sistema tonal.

Pachelbel no fue el único en utilizar estas relaciones entre sus progresiones, aunque esta combinación fue muy utilizada durante siglos, hay otra combinación anterior que prácticamente regía todas las composiciones de su tiempo, nos referimos a **LA FOLÍA**. Un concepto, mas o menos superficial de ella es:

Un conjunto de progresiones, o una progresión con algunas variantes.

FOLÍA

D-A-Bm-F#-D-A-Bm-F#-Bm

El cifrado de esta "progresión" (funciona como progresión, pero en su época no existía este concepto) es algo ambiguo, empieza en un **relativo mayor** y termina en un **relativo menor**. Al tener la misma cantidad de dominantes hacia el relativo mayor y el menor, termina siendo difícil de cifrar en números romanos solo desde un punto de vista. Lo importante, es el parecido con Pachelbel y lo similar en la forma de utilizar las 5º y su balance con las 2º. Otro derivado de esta secuencia es este:

FOLÍA (otra variante)

F#- Bm-A-D-A-Bm-F#

Hacemos notar, el "espejo" que existe en el centro, como una curiosidad pero también como una estrategia de distribución de 5º.

Otra cosa curiosa, es que las reglas de la armonía en ese tiempo (entre renacimiento-barroco), sugerían la Tónica para empezar una obra, nunca con la Dominante u otro grado, cosa que no ocurría en la práctica.

Menciono un par de obras, de las muchas que hay con esta secuencia:

Guárdame las vacas (de Narváez, Simancas, Henestrosa, etc.,), Pavana muy llana para tañer (Diego Pisador).

D-A- Bm-F#m-G-D-G-A

D-A- Bm-F#

(FOLIA)

Traje la **Folía** para mostrar un antecesor, que tenía el mismo principio detrás. También para analizar algunas variaciones de la secuencia original. Como sabemos, la secuencia no tiene dominantes auxiliares (aunque en la obra si hay algunos, porque la melodía lo sugiere), tampoco acordes alterados, todos entran en la escala de Re Mayor. Ese **Fa# mayor** es la primera variación que introducimos, aparece en una canción llamada *Blues Traveler* de la banda *Hook.*

Un dato importante, es que ese Fa# no está como dominante auxiliar**,** es normal creer al principio que cada acorde alterado de la tonalidad, es un dominante

auxiliar, pero no siempre es así. Lo importante aquí, es que variamos la secuencia cambiando la naturaleza de un acorde, sin necesitar una sustitución.

Ahora si, empecemos con sustitución:

Reemplazamos **G** por **Em**, esta es la base de "*Go West*" de Pet Shop Boys y "*A Puro dolor*" de Son By Four. Aunque pusimos ese cambio, todavía se conserva el balance entre 5º y 2º.

Cuando a ese Mi lo convertimos en mayor, ahí tenemos si..un **Dominante auxiliar V/V** o dominante de dominante.

Es la base de "*La Ochocuarenta*" de Rodrigo y "*La Guitarra*" de Auténticos decadentes.

Viendo las variaciones tanto de Folía, como de Pachelbel tenemos otra idea para nuestras progresiones:

-Podemos sustituir acordes, en una progresión efectiva, pero siempre tratando de conservar cierta lógica y no solo cambiar el acorde por cambiar-

Ahora, pensando mas en el 2020 y la conocida "fórmula del éxito" (entiéndase: los 4 acordes de las canciones mas escuchadas), veamos algunos cifrados:

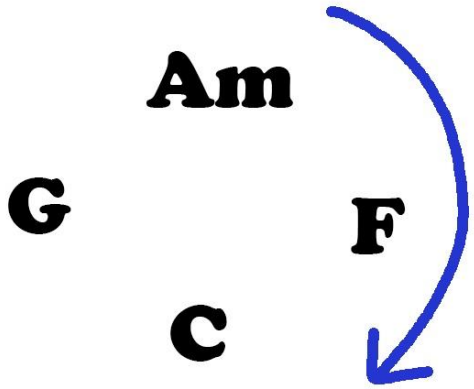
Am - F - C - G **Despacito**
F - C - G - Am **Vamos pa la playa**
C - G -Am-F **tengo tu love**
G - Am-F - C **FILE NOT FOUND**

Muchos videos han hablado de estos 4 acordes, pero algo que a mi parecer, es erróneo, es creer que cualquier combinación de estos acordes es igual de efectiva. De hecho, muchas combinaciones por ej: G – Am – C – F es de las combinaciones menos convincentes que he probado, claro que siempre se puede ser creativo y sacarle provecho a cualquier progresión, pero a diferencia de la conocida **Am-F-C-G (***Despacito-Música ligera, etc.,***),** esta necesita un tratamiento especial y aun así, no resulta agradable ponerla en bucle.

Lo que da solidez a estas combinaciones es la relación de 5tas:

El círculo de 5tas también sirve como ayuda-memorias para recordar las distancias de 5ta.

A mi entender, "la fórmula" funciona en un sentido, como un reloj:



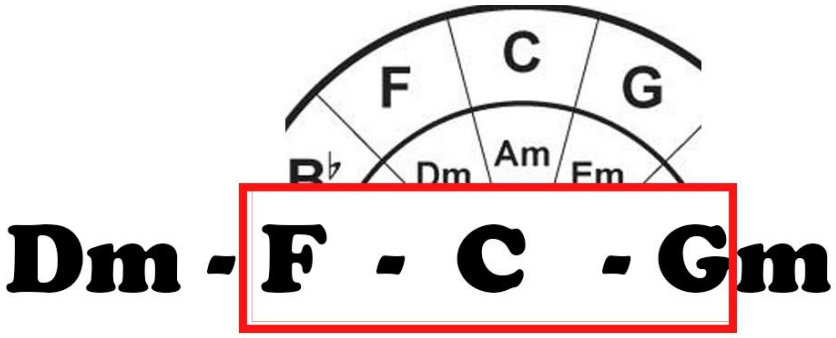
La última secuencia: G – Am – F - C es de las menos atractivas, porque tiene un reposo al final, lo que nos recuerda lo que vimos al principio:

- Es necesario que no termine en la tónica, para poder reiniciar-

ARMONÍA SEGÚN JOEL

Hubiera dicho, que siempre se necesita una dominante al final, pero ese no es el caso de F – C – G – Am y es una fórmula que funciona muy bien, lo importante a fin de cuentas, es que si quiero repetir en bucle, lo mejor es que el último acorde de pie para el reinicio.

La 5º también está presente en progresiones como:



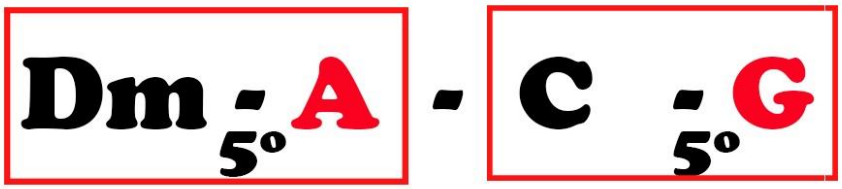
Esta secuencia está en "*Labios compartidos*" de Maná (transportado, para facilitar la comparación). Nótese: Lo similar con el círculo de 5º. Como veremos mas adelante, mas que una limitación, las 5º abren mas de una posibilidad.

Si a ese G lo convertimos en mayor, tenemos una secuencia típica del dórico

en dórico

Dm - F - C - G

Reemplazar el Fa por el La mayor, hace que lleguemos a una secuencia del tipo *Hotel California.*



Viendo las posibilidades, de ubicar 5tas en una secuencia, no puedo terminar sin mencionar una típica del Mixolidio: D – Am – C – G donde la primer 5ta lleva a un acorde menor **(**hasta ahora habían sido todos mayores**)**

CONCLUSIÓN

Y así, en el II-V-I, en la cadencia frigia y en casi todas las cadencias que nos imaginemos, hallaremos una 5º ubicada estratégicamente. Lógicamente, hay muchas progresiones que prescinden de esta relación, pero es porque el interés está puesto en otros elementos de la música: escalas, dinámicas, ornamentos, envolventes, etc., Lo que hemos aprendido con Pachelbel y otras secuencias es lo siguiente:

-Las 5º son necesarias en la secuencia, las que sean posibles, no solo la dominante-

- Es necesario que no termine en la tónica, para poder reiniciar-

-Podemos sustituir acordes, en una progresión efectiva, pero siempre tratando de conservar cierta lógica y no solo cambiar el acorde por cambiar-

- La "fórmula del éxito" no solo consiste en sus 4 acordes, también consiste en las 5tas internas que tiene-

Espero no haberte mareado con tantas progresiones, lo importante es hallar patrones en las cosas que nos gustan y ver como incorporarlas en lo propio.

Luego de haber conocido ejemplos, como te prometí, creemos combinaciones.

G – F – C – Am no suena mal, hemos usado los acordes de "la fórmula" pero el resultado ha sido algo mediocre. Sugiero poner mas 5º, luego de un rato probando combinaciones llegué a esta: **G- Dm – Am F – C**

Según lo que escribí antes, esto no debiera funcionar, pero creo que funciona porque hay de fondo un Mixolidio (básicamente, una escala mayor tal como la conocemos con varias cosas mas, entre ellas…tiene su 5to grado menor). Entonces Do no es un reposo, es mas bien como un 4to grado.

Probando llegué a esta: **G- Dm – C - F** aunque hay que darle un ritmo adecuado para que no se vuelva aburrida.

Experimentando un poco, llegué a: F – Am – G – Em que me resulta bastante convincente.

Claro que este artículo está pensado, en canciones ligeras, en lenguajes como el jazz las posibilidades son mucho mayores. El **II-V-I** es prácticamente una llave que abre posibilidades increíbles. Este artículo viene como respuesta al interrogante: ¿Cómo hago los acordes de mi canción? dando por sentado, que no podemos delirar con muchos elementos (dominantes auxiliares, poliarmonía, modos, etc.,) porque se procura llegar a un gran público. Ya hemos terminado por hoy.

Te espero en mis redes:

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCO1g4iJEmPX4IQ9yKA31M6w

Facebook: www.facebook.com/eltipmusical

y puedes ir a la playlist que armé sobre canciones basadas en Pachelbel:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLEiJlbu7FbVhFcEj1c8itEXSPtSSZvEL

¡Gracias por leer!

ARMONÍA SEGÚN JOEL